

2º Semestre 2022

CURSO DE HISTORIA DEL ARTE

Grandes pintores del Renacimiento y el Barroco: desde Sandro Botticelli hasta Diego de Velázquez

Profesor: Sonia Martínez Moreno, Licenciada en Arte, Universidad de Playa Ancha. Magíster en Historia, con mención en Arte y Cultura, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

Duración: 8 sesiones

Horario: martes de 19:00 a 20:30 hrs.

Inicio: martes 23 de agosto 2022

Sede Casona de Las Condes / Modalidad Online

Descripción del curso:

El presente curso se centra en el estudio de la representación iconográfica del arte Moderno (ss.XV-XVII), examinando los elementos iconográficos, iconológicos y simbólicos de este arte, como también los cambios sociales, políticos e identitarios del hombre de Europa. Para ello, se estudiarán los trasposos y herencias de los diversos contextos artísticos y culturales del mundo moderno, tales como el arte renacentista de Italia, España, Francia, Inglaterra y Alemania. En particular, se revisa el proceso de transición de la tradición gótica y su influencia en la modernidad, el arte renacentista italiano, el arte primitivo flamenco, el Clasicismo y Manierismo y el esplendor del arte Barroco. Asimismo, revisaremos a grandes artistas de estos movimientos, tales como: Hieronymus Bosch (El Bosco), Jan van Eyck, Sandro Botticelli, Leonardo Da Vinci, Miguel Angel Buonarroti, Rafael Sanzio, El Greco (Domenikos Theotokopulos), Alberto Durero, Hans Holbein, Johannes Vermeer, Rembrandt, Rubens, Bartolomé Murillo, Diego de Velázquez y Charles Le Brun, entre otros pintores.

De este modo, a lo largo del curso se estudiarán los conceptos cruciales del estudio visual: el estudio de la belleza y el erotismo en el arte renacentista, el arte vinculado a las representaciones de poder con el “retrato de estado”, las escenas religiosas (conflicto de la reforma y la contrarreforma en el Arte Barroco) y la representación de la muerte. Por otro lado, sobre lo figurativo y estético, se estudiará la perspectiva, la luz y las formas, y cómo estas varían de acuerdo con el contexto histórico de cada período.

Objetivo General:

Analizar los procesos sociales, políticos, económicos y culturales que participaron en la germinación de los motivos, técnicas y circunstancias vinculados a los distintos estilos y momentos artísticos comprendidos en el curso desde el Arte del Renacimiento y el Barroco europeo.

Objetivos Específicos:

- Comprender el significado historiográfico y cultural del Arte Moderno a partir del estudio iconográfico de la misma, examinando los estereotipos, los prejuicios y las representaciones que se han forjado a través del tiempo desde la arquitectura, la escultura y la pintura, considerando además otras manifestaciones artísticas.
- Identificar procesos sociales, políticos, económicos y culturales que participaron en la germinación de los motivos, técnicas y circunstancias vinculados a los distintos estilos y momentos artísticos comprendidos en el curso.
- Reconocer las marcas estilísticas, las características propias de la cultura visual y las obras de arte claves del arte Moderno y diferenciar sus matices respecto de las que corresponden a otros períodos.
- Establecer relaciones entre las interpretaciones que se han hecho desde la teoría y la historia del arte y las obras visuales pertenecientes al período Renacimiento y el Barroco europeo.

- Reconocer, apreciar y valorar las manifestaciones culturales distintas a las propias.

Programa:

1. LA HERENCIA DE LA CULTURA CLÁSICA: EL RENACER DEL PASADO EN EL TRECENTO Y QUATROCCENTO ITALIANO

- a) Contexto histórico del desarrollo del arte en el Trecento
- b) Giotto, el iniciador de un nuevo estilo pictórico
- c) Duccio y la escuela de Siena
- d) Simone Martini y los hermanos Lorenzetti
- e) El desarrollo del Arte del Quattrocento: Estilos, influencias y traspasos a un nuevo arte

2. EL RENACIMIENTO EN EL ARTE ITALIANO: LA ESCUELA FLORENTINA

- a) Técnicas artísticas Modernas: *Sfumato*, la perspectiva y el estudio de las proporciones humanas
- b) Los humanistas, la estética del lenguaje y las artes gráficas: Platónicos y Neoplatónicos
- c) La pintura, escultura y arquitectura del Renacimiento italiano: Sandro Botticelli, Piero della Francesca, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel Buonarroti, Rafael Sanzio, entre otros.

3. LOS PRIMITIVOS FLAMENCOS

- a) El inicio de la modernidad en el arte español
- b) La Escuela Flamenca
- c) El discurso visual en el Renacimiento Flamenco
- d) La arquitectura y escultura en Flandes
- e) Los principales exponentes: El Bosco, Jan van Eyck, Antonio Moro, Juan de Borgoña, Luis de Morales, Juan de Flandes, Alonso de Covarrubias, Yáñez de la Almedina, entre otros.

4. EL RENACIMIENTO EN LOS PAISES BAJOS, INGLATERRA Y ALEMANIA

- a) Estilos artísticos: el arte del paisaje y los retratos y la representación de la *Vanitas Vanitatum*
- b) El retrato: la belleza, la fealdad y la riqueza social
- c) Dibujantes, grabadores y pintores: Alberto Durero, Hans Holbein y Lucas Cranach
- d) El arte en la corte de Enrique VIII

5. CLASICISMO Y MANIERISMO EN ITALIA

- a) Estudio teórico sobre el concepto de Clasicismo
- b) La gestación del clasicismo y la expresión del humanismo

- c) Estudio teórico del concepto Manierismo. La época de la política realista
- d) El manierismo en Roma y la nueva escuela de Parma
- e) El manierismo en Venecia
- f) Grandes artistas de la época: Miguel Ángel, El Greco (Domenikos Theotokopulos), Rosso Fiorentino, Bronzino, Rafael Sanzio y Pontormo (Jacopo Carrucci), entre otros.

6. ARTE BARROCO EN ITALIA Y HOLANDA

- a) Definiciones y aproximaciones teóricas a la corriente barroca
- b) La Estética del Barroco
- c) El naturalismo tenebrista, estudio de sus grandes exponentes en la pintura
- d) Análisis de las obras de grandes artistas italianos: Caravaggio y Luca Giordano
- e) El barroco de las cortes católicas y el barroco protestante y burgués
- f) El realismo holandés. Arquitectura y escultura barroca
- g) El siglo de oro del Barroco Holandés: Johannes Vermeer, Frans Hals, Rembrandt, Rubens, Jan Steen, entre otros.

7. ARTE BARROCO EN ESPAÑA

- a) La contrarreforma y el arte español
- b) El arte religioso de España
- c) La pintura de Bartolomé Murillo y Francisco de Zurbarán
- d) El desarrollo de las artes en la corte de Felipe IV y la figura del gran artista Diego de Velázquez

8. ARTE BARROCO EN FRANCIA

- a) La representación del Rey Sol en el Arte Barroco de la corte francesa
- b) El retrato del Rey: Alegorías del poder, la mitología y el poder absoluto
- c) La pintura de Charles Le Brun, Pierre Mignard y Hyacinthe Rigaud
- d) La representación del poder en la colosal construcción de Versalles

Bibliografía:

Fuentes:

- Leonardo Da Vinci, *Tratado de Pintura*, editorial Alianza, Madrid, 2017.
- Giorgio Vasari, *Las Vidas de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos*, Editorial Universidad Autónoma de México, México, 1996.
- Cennino Cennini, *El libro del Arte*, editorial Akal, Madrid, 1988.
- León Battista Alberti, *Tratado de Pintura*, editorial colección Ensayos, México, 1998.
- Pedro Pablo Rubens, *La teoría de la figura humana*, Casimiro editorial, Madrid, 2018
- Charles Le Brun, *Fisiognomía de las pasiones*, Casimiro editorial, Madrid, 2015
- Benvenuto Cellini, *Tratados de orfebrería, escultura, dibujo y arquitectura*, Akal editorial, Madrid, 1989

Autores:

- Alpers, Svetlana, *El arte de escribir: El arte holandés en el siglo XVII*, editorial Ampersand, Buenos Aires, 2016.
- Alpers, Svetlana, *La creación de Rubens*, Machado Libros, Madrid, 2001
- Angulo Íñiguez, Diego, *La mitología en el arte español: del Renacimiento a Velázquez*, Real Academia de la Historia, Madrid, 2010
- Argan, Giulio Carlo, *Fra Angelico*, ediciones Casimiro, Madrid, 2015.
- Ávila, Ana, "Venus y Adonis durmiendo (a propósito de Paolo Veronés)", *Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte*, núm. 16, 2004, pp.73-90.
- Barolsky, Paul, "Botticelli's 'Primavera' and the Poetic Imagination of Italian Renaissance Art", *Arion: A Journal of Humanities and the Classics*, vol. 8, 2, 2000, pp.5-35
- Baxandall, Michael, *Pintura y vida cotidiana en el Renacimiento. Arte y experiencia en el Quattrocento*, editorial Ampersand, Buenos Aires, 2016.
- Belting, Hans, *Imagen y culto. Una historia de la imagen anterior a la edad del arte*, Akal, Madrid, 2009.
- Bialostocki, Jan, *El arte del siglo XV. De Parler a Durero*, Istmo, Madrid, 1998.
- Blunt, Anthony, *Arte y Arquitectura en Francia 1500-1700*, Cátedra, Madrid, 2019.
- Bredekamp, Horst, *La primavera Botticelli*, Siglo XXI, México, 2007.
- Burke, Peter, *El Renacimiento Europeo. Centros y Periferias*, Crítica, Barcelona, 2000.
- Burke, Peter, *The Italian Renaissance. Culture and Society in Italy*, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1994.
- Burke, Peter, *La fabricación de Luis XIV*, Nerea, San Sebastián, 2003.
- Castelli, Patricia, *La estética del Renacimiento*, La Balsa de Medusa, Madrid, 2011.
- Chastel, André, *El gesto en el arte*, Siruela, Madrid, 2001.
- Checa, Fernando, *Pintura y escultura del Renacimiento en España 1450-1600*, Cátedra, Madrid, 1988.
- Checa, Fernando, José Miguel Moran, *El Barroco*, Istmo ediciones, Madrid, 2001.
- Checa, Fernando, "Tiziano, Venus, la música y la idea de la pintura", *Quintana. Revista de Estudios do Departamento de Historia del Arte*, núm. 4, 2005, pp.83-97.
- Chevalier, Jean y Gheerbrant, Alain, *Diccionario de símbolos*, Herder, Barcelona, 1986.
- Cooper, J. C., *Diccionario de símbolos*, Gustavo Gili, Barcelona, 2007.
- De Fusco, Renato, *El Quattrocento en Italia*, Istmo editorial, Madrid, 1999.
- Dorfler Gillo, *El devenir de las Artes*, Editorial Fondo de Cultura Económica, México, 2001.

- Eco, Umberto, *Historia de la belleza*, De Bolsillo, Barcelona, 2011
- Eco, Umberto, *Historia de la Fealdad*, De Bolsillo, Barcelona, 2010
- García Gual, Carlos, *La mitología*, El Colegio de México, México D.F., 2015.
- García Mahiques, Rafael, *Iconografía e iconología*, 2 vols., Encuentro, Madrid, 2009.
- García Peña, Carlos, "La Venus italiana de Velázquez", *Cuadernos de Filología Italiana*, vol. 10, 2003, pp.81-95.
- Garin, Eugenio, *La revolución cultural del Renacimiento*, Crítica, Barcelona, 1984.
- Gombrich, E. H., *Arte e ilusión*, editorial Debate, Madrid, 2003.
- Gombrich, E. H., *La imagen y el ojo*, editorial Debate, Madrid, 2002.
- Gombrich, E. H., *Los usos de las imágenes*, editorial Debate, Barcelona, 2003.
- Gombrich, E. H., *Imágenes simbólicas*, Alianza Editorial, Madrid, 1994.
- Gombrich, Ernst, "Botticelli's Mythologies: A study in the Neoplatonic Symbolism of His Circle", *Journal of the Warburg and Courtauld Institutes*, vol. 8, 1945, pp.7-60
- Grimal, Pierre, *Diccionario de Mitología Griega y Romana*, Paidós, Barcelona, 1989.
- Hatje, Ursula, *Historia de los estilos artísticos II. Desde el Renacimiento hasta el tiempo presente*, Istmo, Madrid, 2016.

- Hauser, Arnold, *Historia social de la literatura y el arte II*, Guadarrama, Madrid, 1969.
- Hills, Paul, *La luz en la pintura de los primitivos italianos*, ediciones AKAL, Madrid, 1995.
- Kennedy, Ian G., *Tiziano*, Taschen, Köln, 2020
- Kemp, Martin, *Leonardo*, Fondo de Cultura Económica, México D.F., 2009.
- Neret, Gilles, *Rubens*, Taschen, Köln, 2017
- Nieto Alcaide, Víctor y Checa, Fernando, *El Renacimiento*, Istmo, Madrid, 2000
- Letts, Rosa María, *Introducción a la Historia del Arte, El Renacimiento*, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1995.
- Panofsky Erwin, *Renacimiento y Renacimientos en el arte occidental*, Editorial Alianza, Madrid, 2014.
- Panofsky, Erwin *Estudios sobre iconología*, editorial Alianza, Madrid, 2008.
- Panofsky Erwin, *Los primitivos flamencos*, editorial Cátedra, Madrid, 1998.
- Panofsky Erwin, *El significado en las artes visuales*, editorial Alianza, Madrid, 2008.
- Previtali, Giovanni, *La periodización del arte italiano*, Akal Arte y Estética, Madrid, 1989.
- Snyder, John R., *La estética del Barroco*, ediciones La balsa de la Medusa, Madrid, 2014.
- Solsona, Héctor, "'Nacimiento de Venus' de Sandro Botticelli como apostasía (Metamorfosis de la 'Anunciación' de Fra Angélico)", *A Parte Rei. Revista de Filosofía*, núm. 61, 2009, pp.1-24.
- Soria, M. S., "La Venus, los Borrachos y la Coronación, de Velázquez", *Archivo Español de Arte*, 26, 104, pp.269-284.
- Valverde, José María, *El Barroco*, edición Montesinos, Barcelona, 1981.
- Wackernagel, Martin, *Historia universal del arte: Arte Barroco*, Moretón, Bilbao, 1967.
- Waldman, Susan, *El artista y su retrato en la España del siglo XVII. Una aportación al estudio de la pintura retratista española*, Alianza, Madrid, 2007.
- Warburg, Aby, *Sandro Botticelli*, ediciones Casimiro, Madrid, 2010.
- Warburg, Aby, *El renacimiento del paganismo*, editorial Alianza, Madrid, 2005.
- Westheim, Paul, *El grabado en madera*, Fondo de Cultura Económica, 1954.
- Wind, Edgar, *Los misterios paganos del Renacimiento*, editorial Alianza, Madrid, 1998.
- Wolfflin, Heinrich, *Conceptos fundamentales de la Historia del Arte*, editorial Espasa Calpe, Madrid, 2007.
- Wolfflin, Heinrich, *Renacimiento y Barroco*, Paidós, Barcelona, 1968.
- Tatarkiewicz, Wladyslaw, *Historia de la estética. La estética moderna 1400-1700*, III, Akal, Madrid, 2016
- Tracy Chevalier, *La joven de la perla*, editorial de Bolsillo, Barcelona, 2007